

El Libro de Artista como Herramienta Pedagógica para la Construcción de Conocimiento

desde las Artes en Bibliotecas Públicas de Medellín:

Una Experiencia desde los Talleres de Libro y Memoria

Cristian David Parra Ruiz

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Artes Plásticas

Asesor

Jorge Iván García Orozco, Especialista (Esp) en Formación Estética

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Parra Ruiz, 2023)
Referencia	Parra Ruiz, C. D. (2023). <i>El Libro de Artista como Herramienta Pedagógica para la Construcción de Conocimiento desde las Artes en Bibliotecas Públicas de Medellín: Una Experiencia desde los Talleres de Libro y Memoria</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Asesor: Jorge Iván García

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria y Agradecimientos

Agradezco a las bibliotecas, por permitir el desarrollo de esta loca propuesta y a todos los participantes de Libro y Memoria, de ellos aprendí a explorar el libro de artista desde otras narrativas, comprendí el valor de la memoria y el territorio; juntos reflexionamos y creamos desde diversos temas de interés individual y colectivo.

Lista de abreviaturas

IFLA - Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

SBPM - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

BPFGM – Biblioteca Pública Fernando Gómez Martínez

PBSJ – Parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave – San Javier

CIFAL – Facultad de Ciencias Farmacéuticas y alimentarias

IAP – Investigación Acción Participativa

UI – Unidad de Información (biblioteca)

SIL – Servicio de Información Local

QR – Código de barras

Índice de Imágenes

Imagen 1: Libro objeto-----	20
Imagen 2: Portada de último round, Julio Cortázar, 1914-----	29
Imagen 3: Socialización Libro y Memoria BPFGM-----	51
Imagen 4: Registro de libro de artista en Janium (catálogo del Sistema de bibliotecas) -----	52
Imagen 5: Registro de libro de artista en Janium (catálogo del Sistema de bibliotecas) -----	52
Imagen 6: proceso libro de artista: <i>Violencia</i> -----	65
Imagen 7: Proceso libro de artista: <i>Echar raíces</i> -----	65

Contenido

Dedicatoria y Agradecimientos	3
Lista de abreviaturas	4
Índice de Imágenes	5
Contenido	6
Resumen	9
Abstract	10
Presentación	11
Introducción	13
Justificación	15
Problematización	17
Pregunta De Investigación	18
Objetivos	18
Objetivo general:	18
Objetivos específicos:	18
Antecedentes	19
Marco Legal	21
Constitución Política de Colombia (1991)	21
Acuerdo 023 de 2015: Política pública para la institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y Unidades de Información en el Municipio de Medellín (2015)	22
Misión:	22
Visión:	22
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (1994)	24
Marco Teórico	26
Libro de Artista	26
El libro constructivista	30
Pedagogía	33
Biblioteca Pública	37
Misiones de la Biblioteca Pública	38
Memoria	40
Metodología	43

EL LIBRO DE ARTISTA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

	7
Investigación de Acción Participativa (IAP)	43
Actividades Centrales de la investigación-acción participativa	46
Investigación	46
Educación	46
Acción	46
Desarrollo de la Metodología	47
1er taller:	48
2do taller:	48
3er taller:	49
4to taller:	49
5to taller:	49
6to taller:	49
7mo taller:	49
8vo taller:	50
9no taller:	50
Análisis	53
Cartografía literaria	53
Nuevas narrativas	54
El museo de la memoria	55
¿Para ti qué es la memoria?	56
Libro de artista a partir de libros reciclados	58
Echar raíces de plantas y memoria - Natalia Vásquez	59
Cuando la vida cambia de color - Lina Serna	59
Medellín turística, el amor por la tierra de uno nunca se olvida - Juan Diego Paniagua	60
Anécdotas de Zarigüeya - Cristian David Parra	60
Anónimo - Damaris Chavarría	61
La 7 - Juan Pablo Yela	62
Violencia - Daniela González	64
Conclusiones	66
Desde lo pedagógico:	66
Desde lo metodológico:	66
Desde el impacto a los participantes:	67

EL LIBRO DE ARTISTA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

	8
Sobre los materiales (los libros escogidos):	68
Desde el impacto en las bibliotecas:	69
Referencias	71
Anexos	73

Resumen

En este proyecto se expone el proceso y el resultado obtenido de la actividad Libro y Memoria, desarrollada en dos bibliotecas públicas: el parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave – San Javier (PBSJ), ubicado en la Comuna 13 y la Biblioteca Pública Fernando Gómez Martínez (BPFGM) en la Comuna 7 de la ciudad de Medellín, cuyo principal objetivo fue promover la idea y elaboración del libro de artista en torno a la memoria y el territorio.

Los libros utilizados para este trabajo fueron donados por la comunidad a las bibliotecas mencionadas, tras ser revisados por parte del equipo responsable del material bibliográfico, se consideró que no cumplían con los requisitos estimados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para su aceptación, permitiendo así, un proceso que dimensionó darle otra vida a los libros, integrándose a la colección local de la biblioteca y aportando a una nueva visión desde las artes; al lograr otorgarle a los usuarios el rol de creadores y exponentes de su propia visión de libro de artista desde diferentes temas de su interés, como: la música, la violencia, la flora, la fauna, en especial de las zarigüeyas. Además de las transformaciones del territorio, siendo éstas solo algunas de las temáticas que hicieron parte del ejercicio de creación y reflexión tanto en lo individual como en lo colectivo.

Palabras clave: libro de artista, pedagogía, biblioteca pública y memoria.

Abstract

This project exposes the process and result from the activity Book & Memory developed in two different libraries: Library Park Presbítero José Luis Arroyave – San Javier (PBSJ), located on the commune 13 and Fernando Gómez Martínez library (BPFGM), located on the commune 7 in Medellín City which main objective was to promote the idea and the making of the artbook around memory and territory.

The materials for this work were mainly books donated by the community to both libraries that did not meet the requirements for acceptance established by the Medellín Public Library System for acceptance. This allowed a new perception of the books through the art, making the library user as creators and exponents of their own version of the artist's book from different topics like music, violence, territory transformations, flora and wildlife especially the opossums. These are just a few of a lot of issues that were part of the exercise of creation and reflection, both individually and collectively within the scope of this project.

Keyword: artbook, pedagogy, public library, memory.

Presentación

El siguiente texto pretendió dimensionar al libro tradicional, fuera de su estructura clásica para volverlo propuesta plástica desde la idea de libro de artista, al otorgarle un carácter pedagógico en donde se dinamizó información, conceptos y temas a través del gesto plástico y literario en el espacio bibliotecario. Los usuarios de las bibliotecas o Unidades de Información (UI) pasaron a ser creadores mediante diferentes ejercicios creativos y se apropiaron de libros donados por la comunidad, para transformarlos en libros de artista.

En las siguientes páginas se exponen los resultados de los talleres: “Libro y Memoria”, realizados en dos de las bibliotecas públicas de Medellín, el parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave – San Javier (PBSJ) y la biblioteca Pública Fernando Gómez Martínez – Robledo (BPFGM). Siendo estos lugares sacros para los libros, los cuales sirvieron para transformar, crear y otorgar otras narrativas al formato tradicional del libro y otra perspectiva al libro de artista. El usuario pasó a ser creador, transformando en gesto plástico el material custodiado en estos espacios y ofreció su interpretación personal desde diferentes temas que involucraron la memoria y el territorio. Estas representaciones pasaron a ser material expositivo y de lectura dando cabida a otras realidades a partir del formato libro, como herramienta pedagógica que alberga conocimiento.

La motivación por dimensionar el libro de artista y su creación en otros espacios surgió tras su exploración y de cuestionamientos personales que buscaron encontrar un punto de convergencia entre la bibliotecología y el arte. Al combinar la bibliotecología y su formato raíz, el libro tradicional y la expresión plástica da como resultado otras narrativas representadas en el libro de artista. Se encontró en esta combinación la forma de darle fuerza a las pasiones a través

de tópicos y conceptos surgidos de intereses individuales y colectivos. Se evidenció en el libro de artista un gran potencial pedagógico y didáctico, que se transformó y adaptó a los contextos y a las personas, profesando múltiples narrativas y realidades a través de la memoria.

El libro de artista en su concepto es lo bastante amplio, igual que su concepción y resultado estético, el cual puede ser considerablemente curioso y placentero al evidenciar las bondades del libro, como formato, como soporte que acompaña y del creador como investigador y artista que pone en juego conceptos con múltiples resultados, la polisemia que se amplía ante el lector y su exploración e interpretación plástica y/o literaria.

Introducción

Polo (2011), en su artículo: el libro como obra de arte y como documento especial, dice lo siguiente:

La mayoría de los estudiosos del libro coinciden en establecer dos objetivos comunes: el primero, el de la democratización del arte, que cuestionaba la forma y el concepto de libro y pretendía crear un “producto artístico democrático”, utilizando un medio de difusión de “masas” para llegar al público transformando su valor simbólico y, el segundo, el de protagonizar a partir del “libro de artista” cambios sociales, considerándolo como un transformador de la sociedad.

(p.2)

A priori el libro de artista es un tema complejo para los artistas, más aún para un público que no está familiarizado con esta idea; se hace importante comprender este concepto en la biblioteca, lugar custodio y democratizante de los libros y por ende de la información y el conocimiento, dinamizando así la creación de obras impresas, la creación literaria, la narración oral y la apropiación de otros libros, denominados para este proyecto, como libros reciclados o donados: resultantes de una revisión con criterio profesional, bajo las políticas de desarrollo de colecciones del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM): libros desactualizados, de contenido no pertinente para la comunidad a la que está dirigido su quehacer, libros piratas, con oxidación en las páginas, libros mutilados, rasgados, rayados, desencuadrados. Estos materiales son potencialmente transformables bajo variedad de estrategias pedagógicas, didácticas, lúdicas y gestos plásticos, abarcando infinitas posibilidades que permite la creación artística, al otorgándoles una vida dentro de la idea de libro de artista y una nueva dentro de las bibliotecas públicas al concederles un lugar de consulta y difusión en la colección Local.

Los talleres que nutren esta investigación fueron planeados paso a paso, permitiendo la exploración desde las narrativas que puede albergar el formato libro, generando un proceso a partir de la idea de memoria y sus variantes: memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica aplicada en los territorios. Los participantes tuvieron la libertad de representar los conceptos tratados de acuerdo a sus intereses personales, explorando materiales, reciclando, investigando, indagando en temas como las huertas, las zarigüeyas, los grafitis, la violencia, la música, las problemáticas juveniles y las transformaciones ambientales.

Se identifica la necesidad de trabajar el libro de artista y adaptarlo como un componente para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en diversos espacios formales e informales. Una herramienta pedagógica capaz de funcionar como un canal entre las bibliotecas y el conocimiento, al representar conceptos y/o temas de interés personal y colectivo expresados con un lenguaje plástico entendible y lúdico para cualquier persona. Este proyecto investigativo permite darle vida a libros que posiblemente no tienen un interés de lectura tradicional al transformarlos en una creación artística. Una obra de arte desde la experiencia del creador, así como un aliciente para que este siga indagando y explorando sobre temas de su interés.

El presente documento socializa los conceptos de libro de artista, pedagogía, biblioteca y memoria y los lleva a confrontarse en el espacio sacro de los libros, a través de variados ejercicios que dinamizan la creación y la reflexión, alrededor de los temas abordados. He aquí el resultado de dichos talleres que parten de un interés personal y de múltiples exploraciones sobre el libro de artista.

Justificación

Dinamizar el libro de artista en la biblioteca pública, permite abrir un sinnúmero de posibilidades en las que se involucra un diálogo de saberes dentro de los territorios, sus habitantes y la biblioteca. Desde lo pedagógico se expande un campo de acción en donde el libro y el arte son protagonistas, al acercarse a un tema-concepto y pensarlo desde uno o varias perspectivas y gestos plásticos. Se transforma y rompe con el esquema tradicional de enseñanza, promoviendo la investigación y la creación a partir del interés de los participantes, se da la posibilidad de expresar y recorrer múltiples caminos para llegar a un resultado, enfrentarse al formato libro y buscar resolver cómo expresar, con ese formato y la tipología que acompaña el libro de artista, lo que en verdad puede ser de interés personal y/o colectivo encontrando así puntos en común personales, con otros o con temas de interés general que se nutren en conjunto.

Este trabajo de grado es importante ya que permite vincular dos profesiones que, aunque parezcan distantes, coinciden bajo la dinámica del libro artista. Por un lado, la bibliotecología y por el otro las artes plásticas. El libro de artista puede contener lectura, escritura, oralidad, gestos plásticos, música, diseño, integración de experiencias, libertad de expresión, exploración de diversas técnicas plásticas, escriturales, del formato y de soporte: elementos pedagógicos y didácticos, que facilitan la apropiación del conocimiento de una manera más libre y espontánea, enfocada a intereses que se pueden compartir con otros, generando un diálogo de saberes.

La versatilidad que ofrece el formato libro de expandirse, contraerse y de leerse en variedad de formas, hace de este soporte un instrumento interesante para ser dinamizado rompiendo el esquema mismo del libro. En este caso se utilizan materiales donados, con una identidad, forma, dimensión, extensión, material y tema específico, ofreciendo la posibilidad de que el tema apoye

o contradiga la propuesta, anule el contenido para sugerir otro, de que se intervenga solo una parte del texto y/o las imágenes y/o la portada, de agregar y/o sustraer contenido y otros materiales, de modificar el formato, entre otras variantes reflejadas a interés del creador.

La IFLA/UNESCO (1994) en su manifiesto sobre biblioteca pública enuncia lo siguiente:

Es misión prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la educación formal en todos los niveles; brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo; estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de los logros e innovaciones científicos; facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas; prestar apoyo a la tradición oral; garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad.

Estos ítems dan cabida a las posibilidades de vincular expresiones artísticas como el libro de artista en la biblioteca, facilitando esa intención pedagógica para acercar al conocimiento, dimensionando otras educaciones; además el transformar libros otorgándoles otros discursos literarios y visuales, aportan a la colección local de la biblioteca, generan un diálogo entre la memoria y el territorio e impulsan al usuario a ser creador y autor.

Problematización

El libro de artista es una manifestación artística versátil, capaz de adaptarse y moldearse en infinidad de conceptos en relación con otros acercamientos plásticos. Su tipología admite la apropiación de libros reciclados, de la creación de libros desde cero, de objetos, de espacios, de herramientas tecnológicas, permeando así un abanico de posibilidades y vínculos entre diversos saberes.

Se ve la necesidad de explorar el libro de artista como herramienta para dinamizar conceptos a partir de los intereses de la comunidad participante, focalizando así los gestos plásticos, escriturales y creativos. Se toma como espacio para dicha propuesta dos Unidades de Información del Sistema de bibliotecas Públicas de Medellín: el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave - San Javier y la biblioteca Fernando Gómez Martínez - Robledo, lugares propicios para crear y reflexionar desde el territorio, la memoria, los diversos saberes y la idea misma de biblioteca para con el libro, desde diferentes ejercicios que permitan a la comunidad en variedad de edades y experiencias reflexionar y narrar la comuna desde sus creaciones. Los libros de artista se construyen con diferentes materiales y con libros reciclados que la biblioteca no concibe en su acervo y que han sido donados por usuarios, siendo estos materiales transformables a partir de la creatividad, la experiencia y la percepción de los participantes, proyectándose como obras de consulta surgidas desde y para la comunidad.

Con dichas obras se pretende aportar a las colecciones locales de las bibliotecas públicas, vinculándolas a la colección local, Servicio de Información Local (SIL), dando así inicio a la colección de libros de artista, representada por diferentes visiones de variados temas, teniendo como premisa la memoria y el territorio.

Pregunta De Investigación

¿Cómo el libro de artista se vuelve una herramienta para la construcción y aprehensión de saberes?

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una didáctica del libro de artista como herramienta pedagógica, para la construcción de conocimiento desde las artes en bibliotecas públicas de Medellín.

Objetivos específicos:

Realizar talleres sobre la creación de libros de artista, alrededor del tema de la memoria dinamizando saberes de los habitantes del territorio en bibliotecas públicas de Medellín.

Elaborar libros de artista con los participantes de los talleres, que apunten a la construcción de conocimiento desde las bibliotecas públicas de Medellín.

Socializar los libros de artista creados, relacionando saberes pedagógicos, por medio de conversatorios y exposiciones que posibiliten la construcción de conocimiento desde las bibliotecas públicas de Medellín.

Vincular los libros de artista realizados a la colección local de las bibliotecas, para que sean consultados por la comunidad dando fe del proceso y la construcción pedagógica.

Antecedentes

Los inicios de la propuesta parten del interés personal por vincular la bibliotecología y las artes plásticas. Se representa la bibliotecología desde una de sus ramas o campos de acción que es la promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad; y las artes plásticas desde el dibujo; en este sentido se generan los primeros antecedentes al proceso investigativo:

Durante el año 2018 en el marco del programa la paz es una obra de arte, desarrollado en la Cárcel La paz de Itagüí – Antioquia y como parte del proceso académico con algunos internos de dicha institución se adelantó una propuesta práctica que buscaba vincular la escritura creativa con el dibujo, generando una integración de narrativas y procesos sobre el tema de la identidad, en donde ambos gestos creativos convergieron en diversos soportes y estrategias cercanas al libro de artista, como lo fue el *fanzine*.

Para el segundo semestre del año 2020 se ahondó en la propuesta de escritura creativa y dibujo alrededor de una práctica académica con docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia (CIFAL) desde el área de bienestar estudiantil. Dicha práctica estuvo mediada por la virtualidad buscando reconocer el tema de la identidad.

Para el primer semestre del año 2021, se continuó con la práctica académica en la CIFAL. En esta ocasión la propuesta de escritura creativa y dibujo se vio permeada por el tema del libro de artista, arrojando resultados interesantes por parte de las participantes, quienes transformaron el lenguaje científico de sus carreras a un lenguaje artístico, llegando a generar relaciones desde temas técnicos de la farmacología y las alucinaciones, al vincularlas a seres mitológicos, como vampiros, hadas, duendes, entre otros, con representaciones a través de dibujos, cortes, textos e

imágenes; en este ejercicio también se transformó un libro técnico sobre química, resultando un libro objeto, capaz de albergar recuerdos con historias familiares, desde la fotografía, tipo álbum fotográfico.

Imagen 1: Libro objeto.

Se hace un rastreo alrededor de propuestas similares en bibliotecas públicas en Colombia, sin encontrar acercamientos al tema, igual que la aplicación de la enseñanza del libro de artista en ámbitos diferentes a instituciones enfocadas a la enseñanza y trabajo de las artes plásticas y visuales.

Marco Legal

Para este proyecto se tuvo en cuenta la siguiente normativa:

Constitución Política de Colombia (1991)

Artículo 70

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Se toma de base el Artículo 70 de la Constitución, con el fin de resaltar ese deber que tiene el Estado alrededor de promover y fomentar la cultura. La biblioteca al ser un espacio público está ligada al estado, lo que dentro de su quehacer permite ser un lugar en el que se integre y fomente el aprendizaje y la creación. El libro de artista parte de un proceso investigativo desde el territorio y la memoria. Sus habitantes dialogan con los espacios, acceden a la cultura y a las propuestas que derivan de la biblioteca, como constructora de ciudadanía, de pensamiento crítico, reflexivo, de cultura, de expresiones artísticas, siendo agentes activos que se apropian de las diferentes transformaciones y procesos de la biblioteca.

Acuerdo 023 de 2015: Política pública para la institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y Unidades de Información en el Municipio de Medellín (2015)***Misión:***

El Sistema de Bibliotecas Públicas, Unidades de Información y Gestión del Conocimiento de Medellín fomenta los derechos culturales, especialmente los relacionados con el derecho a la información, la lectura, la escritura, la oralidad, la creación y el conocimiento, tanto en ámbitos de ciudad como en ámbitos culturales y educativos, mediante acciones encaminadas al fomento de la lectura y la escritura para la formación de ciudadanos críticos, participativos y que respetan la vida como valor supremo. El Sistema reconoce cada uno de los territorios de la ciudad de acuerdo con las particularidades históricas, sociales, ambientales y culturales que los constituyen, e interactúa en cada uno de ellos con el fin de diseñar programas y proyectos, con y desde las comunidades, pertinentes y contextualizados, e implementar servicios con calidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y responsabilidad social, debidamente planificados, gestionados, medidos y evaluados, con criterios de complementariedad, trabajo en red y pertinencia social, así como en su impacto en la creación y construcción de la memoria, el enriquecimiento del patrimonio colectivo, el bienestar, la formación y la participación ciudadana en la construcción de un destino común y una mejor convivencia en la ciudad.

Visión:

El Sistema de Bibliotecas Públicas, Unidades de Información y Gestión del Conocimiento de Medellín aspira a consolidarse como un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana que mediante la inserción de bibliotecas y unidades de información pertinentes en cada uno de los territorios de la ciudad (Comunas y Corregimientos), fomente el derecho a la participación plena en la vida cultural de todos los ciudadanos, de manera articulada con los demás equipamientos culturales de la ciudad (Casas de Cultura, Centros de Desarrollo Cultural, Escuelas de Música y

otras expresiones del arte, museos, organizaciones culturales y sociales comunitarias, entre otras), mediante un trabajo mancomunado y en red, que se articule a la Red de Bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana, la Red Departamental de Bibliotecas, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia y las demás redes y sistemas bibliotecarios del país y del mundo que estime convenientes, mediante el intercambio de saberes, conocimientos, experiencias y recursos que favorezcan el desarrollo cultural de la ciudad.

El Sistema potenciará el desarrollo de los servicios de información, documentación, fomento de la lectura y la escritura, el fomento del arte y la cultura, el desarrollo del conocimiento y la investigación, el acceso y uso creativo de las TIC y de las nuevas alternativas que proporcionan la sociedad del conocimiento y de la información, de manera que las bibliotecas y unidades de información y conocimiento adscritas a la Alcaldía de Medellín, se adecuen de manera permanente a los cambios que demanda la formación de los ciudadanos y la construcción permanente del conocimiento para continuar siendo líderes en los ámbitos local, regional, nacional e internacional en el desarrollo de sistemas bibliotecarios de alto impacto social.

Se toma como parte del marco legal, el acuerdo 0023 del sistema de bibliotecas, en donde se enuncia dentro de su misión, el interés y la búsqueda de trabajar en red y pertinencia social, así como en su impacto en la creación y construcción de la memoria, el enriquecimiento del patrimonio colectivo, el bienestar, la formación y la participación ciudadana en la construcción de un destino común y una mejor convivencia en la ciudad, resaltando la idea de construcción de memoria. Los talleres desarrollados con fines de la investigación apuntaron a esa construcción desde el territorio a partir de los libros de artista. Por otro lado, la visión del sistema de

bibliotecas resalta la idea de fomentar la participación de los ciudadanos a los ambientes culturales, dentro de los que se enuncia las expresiones de arte.

El proyecto buscó aterrizar la expresión del libro de artista a las bibliotecas públicas, acercando a la comunidad a un proceso artístico y de aprendizaje en donde se combina la esencia de las bibliotecas con el arte.

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (1994)

Se resalta las misiones que enuncia las directrices IFLA/UNESCO, referentes a la información, la alfabetización, la educación y la cultura:

1. crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años;
2. prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la educación formal en todos los niveles;
3. brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo;
4. estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes;
5. fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de los logros e innovaciones científicas;
6. facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas;
7. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural;
8. prestar apoyo a la tradición oral;
9. garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad;
10. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local;
11. facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios informáticos;

12. prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos.

Dentro de este marco legal las misiones enunciadas dialogan directamente con la intención de fomentar el arte y la cultura en las bibliotecas públicas, desde las diferentes manifestaciones artísticas, promulgándose como espacios para el aprendizaje, la investigación, la exploración y la creación. La biblioteca pública es un espacio de formación que se sale del aula convencional, propiciando otras educaciones en donde el usuario deja de ser solo un usuario y se convierte en un creador que se apropia, transforma y propone a partir de sus intereses y experiencias.

Marco Teórico

El marco teórico está construido a partir de conceptos claves alrededor del tema en cuestión, se busca generar un acercamiento y correlación entre los términos para ahondar en la propuesta.

Libro de Artista

Vilchis (2011), sobre libro de artista dice lo siguiente:

En la transgresión de los tradicionales formatos del libro y las alternativas convencionales de lectura, los libros de artista se caracterizan, entre otras cosas, porque su contenido condiciona la forma, y a pesar de que en los resultados predomina el texto visual en secuencias diacrónicas, los recorridos visuales tienen referentes conceptuales ineludibles, fusionados de tal manera con la propuesta plástica que sin la claridad acerca de sus propuestas no es posible comprender el sentido de la lectura, y toda interpretación resulta segmentada y parcial. Como sistemas particulares de mensajes, el sentido en los libros de artista sigue una dialéctica polisémica en virtud de que un mismo significado puede tener múltiples significantes y un significante suele tener diversos significados, encontrando todo ello su síntesis de sentido en la totalidad del texto que se unifica como un sistema simbólico de interpretación autocontenido. (p.51)

Para desglosar el sentido del libro de artista hay que iniciar por las analogías pertinentes con el libro tradicional. La primera de ellas y más importante se refiere a la autoridad que se confiere a los libros, su poder como contenedores de conocimiento y sabiduría.

El libro es un signo de civilización y cultura, una secuencia epistemológica que se aprehende en el tiempo, tiene un principio y un fin y suele estar cubierto por elementos físicos que lo identifican, unifican y protegen.

El libro es un objeto, se toca, se acaricia y se recorre en sutiles movimientos, mientras una mano lo sostiene, los dedos de la otra separan los folios y los cambian de lugar para transitar por los textos. Cuando la lectura se interrumpe, se marca el sitio paralizando el pensamiento sobre el contenido.

El libro es un objeto en el que se depositan horizontes de comunicación y la expectativa de que esta será recibida en algún momento y lugar, no como un ente que se desplaza, más bien en su calidad de texto fusionado objetualmente a una esfera particular de la que es inseparable que “ocupa un espacio físico, la estantería, por ejemplo [...] la obra se sostiene en las manos...”, el texto se sostiene en el pensamiento formando parte del *corpus* de las ideas y de la memoria intelectual de los individuos.

Berenguer (2011), explica:

Cualquier libro aunque esté compuesto exclusivamente de texto tiene un componente visual. No sólo porque el sentido de la vista es el instrumento de lectura, sino porque la ordenación, el tamaño, los espacios, las formas de las letras sobre el papel blanco añaden valores puramente visuales para su interpretación. En los libros de artista, especialmente los dedicados a la tipografía y en lo que hemos denominado libros de letras, este valor visual se multiplica hasta el punto de anular, en ocasiones, el valor del texto. En el libro clásico, las imágenes solían ser interpretaciones que explicaban el texto. En los libros de artista, las imágenes y el texto son elementos variables e interrelacionados que responden

al significado último que el artista quiere dar a su obra; concibiendo el espacio de la página como plano gráfico y el libro como obra de arte. (p.43)

Berenguer, amplía en este punto al libro de artista como esa expresión experimental entre la imagen y el texto, la cartografía que permite explorar el tema o el concepto, no hay límite en el formato, la presentación y la polisemia enunciada anteriormente por Carmen Vilchis. En este sentido podemos encontrar una marcada diferencia entre el libro tradicional y el libro de artista, aunque los antecedentes del libro de artista se enmarca anacrónicamente en relación al enunciarlo como concepto, han existido diversos artistas y escritores que han buscado romper el formato, el soporte y la presentación tradicional, articulando en sus creaciones un lenguaje que hoy en día puede ser considerado fuera de los cánones establecidos para la época, tendiente a ser clasificado dentro del libro de artista, autores como: Durero, Octavio Paz, Julio Cortázar, Blaise Cendrars, Carlos Oquendo de Amat en su momento buscaron crear algunos de sus libros o de sus obras de forma diferente, sin saber que años después sus manifestaciones iban a ser consideradas libros de artista.

Imagen 2: Portada de último round, Julio Cortázar, 1914

Berenguer (2011), indica:

Tradicionalmente, el diálogo entre lo escrito y lo visto se ha producido en el campo del diseño gráfico, pero desde que el libro de artista alcanzó esta denominación se ha desarrollado un campo en el que los artistas plásticos han ampliado su función más allá de meros dibujantes. Cuando hablamos de la relación que se establece entre los caracteres escritos y las imágenes, nos encontramos con un tipo especial de libros: aquellos relacionados con la letra, la grafía, el signo y la imagen. En estos casos el libro es la unión, el punto intermedio donde los dos lenguajes, el escrito y el dibujado alcanzan el equilibrio; sobre todo cuando éstos tienen una intención artística global y son libros creados por artistas como expresión y forma artística. (p.43)

Pero es a mitad del siglo XX, cuando algunos artistas empezaron a considerar el libro de artista como un género en sí mismo que nace del carácter polifacético de los artistas de los años 60 y 70, y que encuentran en el libro el instrumento interdisciplinar que necesitan.

En estos primeros libros dominaba el carácter personal de cada artista valorando texto e imagen como una sucesión indistinta y, a veces, inseparable. Un referente que nace del mundo de la literatura es el libro Blanco de Octavio Paz, un poema creado con diferentes tipografías en rojo y negro sobre blanco. Algunos autores fijan el inicio de los libros de artista como una disciplina a medio camino entre el arte-libro y el libro-escultura con la obra de Marcel Duchamp, La caja verde, la cual consistía en una caja de ese color en la que se guardaban documentos, papeles, ideas escritas y anotaciones de todo tipo.

Muchos de los ejemplos acá enunciados amplían el horizonte del libro en la biblioteca, llevándonos a un recorrido en donde ciertos escritores han hecho libros de artista desde años atrás, sin que las unidades de información sean conscientes de ello. La minucia, creatividad y concepto aplicados en los libros le dan ese carácter artístico que entra en diálogo con el texto, siendo referentes de estas expresiones en las bibliotecas.

El libro constructivista

Berenguer (2011)

En el desarrollo de los libros de artista es necesario hacer una reflexión sobre los libros tipográficos. En ellos, la composición, la letra y el significado priman sobre los valores tradicionales. Es de destacar la labor que hicieron los artistas vanguardistas rusos quienes plantaron las semillas para una nueva concepción del libro y la tipografía, convirtiéndose

en referentes indiscutibles de la tipografía como arte mayor. Crearon nuevas tipografías, como las diversas versiones de Bernhard o diseños para empresas como las letras de la AEG, diseñadas por Peter Behrens. (p.46)

En este sentido el libro de artista permite constituirse en un material pedagógico de y para la comunidad, representando pensamientos y memoria. Un proceso investigativo y creativo en el que se articula un diálogo comunicativo en constante construcción, entre quienes crean junto con los que observan, generando reflexión, socialización, aprendizaje y nuevo conocimiento. La polisemia que nutre el libro de artista juega con la idea del libro, pero a su vez se desprende de ella dando cabida a la creación y la interpretación en un posible cóctel en el que se involucran todos los sentidos y las múltiples representaciones plásticas y escriturales, un tema para este caso enunciado desde la idea pedagógica, se puede ver transversalizado por diversos focos e interpretaciones no solo textuales y literales; por ejemplo: el tomar un libro ya existente de ciencias naturales y potenciar el tema de la célula a partir de la interpretación e investigación del ciudadano creador, no solo se tiene en cuenta el punto de vista científico trasladado al lenguaje formal y ameno que puede ser interpretado por otras personas; sino también se representa a través de analogías, metáforas creativas, ilustraciones, collages, fotografías, poemas y demás gestos creativos y plásticos que al ser plasmados en el soporte guían al lector en la comprensión del tema.

Genna (2011), complementa el discurso de Berenguer y de Vilchis con lo siguiente:

En el año 1972, en el ámbito de la Bienal de Venecia, Renato Barilli y Daniela Palazzoli acuñaron la acertada definición del Libro como lugar de investigación. A partir de entonces ha sido utilizada tantas veces por la crítica y ha pasado a formar parte de las

modalidades en uso del libro de artista, tan difícil de definir. El libro es definido como lugar en el que se puede hallar un punto de encuentro, lugar en el que docentes, estudiantes y profesionales de las artes visuales, y más específicamente del ámbito del grabado y la impresión, deciden encontrarse para explorar posibles caminos para la gráfica contemporánea. (p.80)

Genna, menciona la importancia de generar eventos expositivos alrededor del libro tradicional y del libro de artista, aún más en la actualidad en que las bibliotecas pueden grabarse en un disco, tendiendo a desaparecer en medio de generaciones que viven en la inmediatez, orientando su atención a instrumentos más rápidos y fascinantes.

Genna (2011), termina diciendo lo siguiente:

(...) el libro de artista se ha convertido en tantas cosas, que resulta muy complicado dar una definición unívoca, tarea igual de difícil que definir una obra de arte: “El libro como obra de arte”; pues el hilo conductor que se puede encontrar en sus diferentes transformaciones y, precisamente al hacer una revisión continua al objeto –concepto libro-, corresponde con la experiencia que atraviesa transversalmente toda la historia del arte. (p.81)

También menciona que, en un taller, en este caso para propósitos del proyecto, el taller es el espacio bibliotecario, siendo ese espacio en donde se conciben los libros de artista, el libro se vuelve un lugar de aprendizaje, es decir, lugar de recepción y producción de conocimientos; un espacio de formación, tanto para estudiantes como para profesores.

Genna (2011), dice que es ese “lugar en el que cada uno aporta su propia historia subjetiva (cultural, imaginativa, etc.) y produce, o al menos ésta es nuestra esperanza, una *historia de su ser allí*, que se concreta en la producción, también de “libros colectivos”.

En este punto, la profesora da pistas alrededor del carácter pedagógico del libro de artista, tanto como para quien lo crea como para quien lo explora.

Pedagogía

Rifkin citado en Díaz, dice lo siguiente:

La noción de pedagogía está ligada al clima social, cultural y educativo de cada momento histórico, así como a contextos en los que surgen nuevas concepciones y enfoques. Si bien hace parte de los procesos de formación desde la antigüedad, sus mayores desarrollos coinciden con el surgimiento de la modernidad. Hoy se la asocia al apogeo de los discursos “posmodernos” de la educación y a la transformación de las relaciones sociales y, de esta manera, a la constitución de nuevas realizaciones de la subjetividad, la identidad y de las prácticas sociales individuales y colectivas. (Rifkin, 2000, como se citó en Díaz, 2019)

Así mismo, en las últimas décadas está articulada al apogeo de los nuevos mercados culturales y de las nuevas formas de su producción que han generado una amplia gama de experiencias y diversos tipos y estilos de vida.

Según Rifkin, los procesos pedagógicos se han transformado y están ligados a las relaciones sociales, la subjetividad, la identidad y las prácticas sociales individuales y colectivas, en este sentido la interacción entre sujetos aporta de manera significativa a la aprehensión de conocimiento en medio de diálogos subjetivos, que pueden estar permeados desde procesos de identidad y memoria, integrados a un formato, que para este caso es el libro tradicional, el libro de artista se transforma en esa herramienta para consignar conocimiento y darlo a entender en diálogo con otros, a través de gestos plásticos y escriturales.

Díaz, (2019), en su artículo ¿Qué es eso que se llama pedagogía?, añade:

Hoy no podemos hacer abstracción de la noción de pedagogía y, sobre todo, de sus formas de realización en una diversidad de contextos de interacción social, especialmente cuando la transformación de las estructuras y relaciones de las realidades económicas, sociales, políticas y culturales denominadas globales, posfordistas o posmodernas han afectado las relaciones entre y dentro de los sujetos, sus experiencias y sus prácticas. En este sentido, resulta necesario comprender el papel que desempeña la pedagogía en la constitución de los nuevos tipos de relación e identidad sociocultural, educativa, profesional, etc. (p.13)

No es fácil para las visiones tradicionales de “lo pedagógico” comprender e interpretar los nuevos sentidos, circunstancias y contingencias, ni las nuevas relaciones espacio-temporales, y formas de comunicación pedagógica, que redimensionan los significados, sus realizaciones y los contextos donde operan.

A través de este proceso investigativo se busca enfatizar en esos sentidos, circunstancias y contingencias que se derivan de las relaciones entre el sujeto, lo que quiere compartir y profundizar desde su punto de vista, apoyado en la memoria y si lo amerita en un proceso investigativo a partir de gestos plásticos y escriturales sobre el elemento libro (libros reciclados/donados) buscando potenciar el tema, el material, el formato o parte de él, en diversas maneras con una intencionalidad plástica.

Díaz, (2019) sobre la pedagogía dice lo siguiente:

Podríamos decir que la pedagogía regula regímenes de identidad. También regula regímenes de razón, en tanto que la formaliza y le crea límites con la racionalidad de sus discursos y prácticas. Esto significa que lo razonable no necesariamente depende de la razón, sino de otros factores que no son la razón, tal como lo plantea Horkheimer (2007) en relación, por ejemplo, con “la aceptabilidad de ideales, los criterios para nuestros actos y nuestras convicciones, los principios conductores de la ética y la política, todas nuestras decisiones últimas” (p. 19). En este sentido, podríamos hablar de “lo razonable” (entre comillas) como aquello que depende, no de la razón sino de principios pedagógicos que afectan la razón, fundamentados en las variaciones de la racionalidad moderna o posmoderna. En esto, el maestro tiene un papel determinante. (p.14)

Esa construcción de lo que es racional o no, divaga en la forma de ver las cosas y entenderlas, el libro de artista como herramienta pedagógica permite, que el creador (el usuario o participante) aterrice al contexto bibliotecario, abstrayendo sus ideas y conceptos, vistos y entendidos desde su subjetividad, interpretados y mostrados bajo una pedagogía creativa y lúdica, permitiendo ampliar el abanico para comprender el concepto o conceptos representados a través del libro de artista.

Biblioteca Pública

La biblioteca como espacio de democratización del conocimiento se plantea como ese taller creativo y sacro, en el que el libro se transforma, dando cabida a nuevas interpretaciones.

El Manifiesto de la IFLA/UNESCO Sobre la Biblioteca Pública (1994), nos dice lo siguiente:

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad.

La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.

La biblioteca pública, puerto local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales.

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres.

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.

La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información.

Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o

condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión.

Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad.

Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.

Misiones de la Biblioteca Pública

Las siguientes misiones clave, referentes a la información, la alfabetización, la educación y la cultura, habrán de ser la esencia de los servicios de la biblioteca pública:

1. crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años.
2. prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la educación formal en todos los niveles.
3. brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo.
4. estimular la imaginación y la creatividad de niños y jóvenes.
5. fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de los logros e innovaciones científicos.
6. facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas.

7. fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
8. prestar apoyo a la tradición oral.
9. garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad.
10. prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local.
11. facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios informáticos.
12. prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos.

Este manifiesto amplió la necesidad de integrar y entender los procesos creativos y pedagógicos, que se encuentran ante la apropiación del libro de artista, como herramienta pedagógica. Los puntos, 2, 3, 5 y 6 enunciados en el proceso misional del manifiesto abarcan todas esas posibilidades, el carácter de apoyar la educación, brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo, fomentar el conocimiento, la valoración de las artes, el facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas, son un claro componente de esta integración: libro de artista, pedagogía, conocimiento y biblioteca pública.

Ahora bien, esta propuesta busca conectar las bibliotecas públicas con el libro de artista como herramienta pedagógica, alrededor del tema de la memoria, siendo el derrotero central que acerca al conocimiento, ya que todo está vinculado a la memoria individual, histórica y colectiva aún más cuando hablamos de libro como soporte y soporte del conocimiento. Es de gran importancia comprender la idea de memoria para darle cumplimiento a los objetivos acá propuestos y aunque no se menciona directamente ha de convertirse en el hilo conductor del proyecto.

Memoria

Pienso que andamos siempre a la caza de algo escondido o sólo potencia o hipotético, cuyas huellas, que asoman a la superficie del suelo, seguimos. Creo que nuestros mecanismos mentales primarios se repiten, desde el Paleolítico de nuestros padres cazadores y recolectores de frutos a través de todas las culturas de la historia humana. La palabra une la huella visible de la cosa invisible, con la cosa ausente, con la cosa deseada o temida, como un frágil puente improvisado tendido sobre el vacío.

Calvino, (2010) p.84

Betancourt, (2004), sobre la memoria nos dice lo siguiente:

Todos tenemos imágenes y recuerdos abstractos que son difíciles de encuadrar en recuerdos reales o vividos; muchas veces nos encontramos en un lugar, y los objetos, la distribución del espacio, etc., nos produce la sensación de que ya hemos estado allí. “Lo que popularmente mencionamos como *deja vu*” Pero hay siempre una serie de imágenes abstractas (en el tiempo y en el espacio), que difícilmente corresponden con los recuerdos vividos.

La memoria individual existe, pero ella se enraíza dentro de los marcos de la simultaneidad y la contingencia. La rememoración personal se sitúa en un cruce de relaciones con otros, de solidaridades múltiples en las que estamos conectados. Nada se escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual, y es de la combinación de estos diversos elementos que puede emerger lo que llamaremos recuerdos, que uno traduce en lenguaje. (Betancourt, 2004, p.125-126)

En este trabajo, el lenguaje representa esos recuerdos enunciados por el individuo en un soporte físico y recreado a partir de acciones artísticas y escriturales sobre libros donados/reciclados, siendo contenedores de memoria que se transforman tras la intensión de los participantes y esos gestos artísticos en diversos ejercicios creativos cargados de conceptos y polisemia, buscando acercarse a la idea de libros de artista, para existir y habitar el lugar sacro para la memoria: la biblioteca. Se puede concebir como un ciclo en el que la memoria es orgánica, se transforma y se representa abstrayéndola a la realidad a partir del arte plasmado en la biblioteca.

Betancourt, (2004), añade:

La conciencia no es jamás cerrada sobre ella misma, no es solitaria. Nosotros estamos en direcciones múltiples, como si los recuerdos se situaran en un punto de señal o de mira, que nos permite ubicarnos en medio de la variación continua de los marcos sociales y de la experiencia colectiva histórica. Ligada a esa memoria histórica que se supone que es la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado. (p.126)

En este sentido ese pasado reinventado puede estar consignado en soportes y se llega a él, por medio de un proceso investigativo de aprendizaje y acompañamiento consciente, de habitar espacios, territorios que pueden estar ligados a una memoria colectiva, la cual recompone el pasado, y los recuerdos evocados remitiendo una experiencia conjunta en comunidad y dejando un legado en el individuo o grupo de individuos.

De una u otra forma las representaciones presentadas en los libros de artista se pueden mostrar como una mezcla de la memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica.

Betancourt, (2004):

La memoria está, pues, íntimamente ligada al tiempo, pero concebido este no como el medio homogéneo, abstracto y uniforme donde se desarrollan todos los fenómenos de la existencia, sino que incluye los espacios de la experiencia”, aludiendo a espacios, territorios y las relaciones con otros individuos. (p.126)

Metodología

Investigación de Acción Participativa (IAP)

La IAP tiene sus orígenes en el trabajo pionero de Kurt Lewin (1946) quien propuso inicialmente la conexión entre investigación y acción (IA), su influencia inicial fue en parte por sus observaciones en comunidades religiosas de los Estados Unidos, en quienes observó un gran espíritu de auto ayuda durante la solución de problemas y atender a las necesidades de los miembros del grupo. El método de Lewin partía de la teoría psicosocial proponiendo teoría y práctica en la investigación-acción al analizar el contexto, categorizar prioridades y evaluar. Su interés se fundamentó en examinar los efectos de varias modalidades de acción social, buscando desarrollar una teoría psicosocial. Más tarde Fals-Borda, Bonilla y Castillo (1972) propusieron crear un centro de investigación y acción social que dio origen a la investigación-acción participativa como hoy se le conoce. El método de Fals-Borda estaba basado en la inserción del investigador en la comunidad, el análisis de las condiciones históricas y la estructura social de la comunidad, el desarrollo del nivel de conciencia de sus miembros, el desarrollo de organizaciones políticas y grupos de acción y lo que ellos llamaron la investigación militante, enfatizada en la solución de problemas y el compromiso con la comunidad o grupo (Fals-Borda, 1985). Jiménez Domínguez (1994) consideró que las contribuciones de Lewin y de Fals-Borda, pueden ser reinterpretadas validando y refinando el conocimiento producido, convirtiéndolo en acción social en el plano comunitario.

Balcazar, (2003):

La IAP representa creencias en la sociedad, al buscar promover la participación de los miembros de comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudar a sus miembros a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos relevantes en sus vidas (incremento de poder o empoderamiento). La IAP genera conciencia socio-política entre los participantes en el proceso-incluyendo tanto a los investigadores como a los miembros del grupo o comunidad.

“Este proceso busca encaminar la investigación, como parte de la metodología que van a implementar los participantes al generar un acercamiento por parte de sus intereses sobre el territorio y la memoria, estableciendo acciones que los involucre a indagar, buscar respuestas y generar más preguntas”.

Fabricio E. Balcazar dice que la IAP provee un contexto concreto para involucrar a los miembros del grupo en el proceso de investigación en una forma no tradicional- como agentes de cambio y no como objetos de estudio.

En este sentido se dimensiona el tema de la memoria y el territorio como parte central de la Metodología.

Balcazar, (2003), desde lo epistemológico, la IAP plantea:

Primero que la experiencia les permite a los participantes “aprender a aprender.” Este es un rompimiento con modelos tradicionales de enseñanza en los cuales los individuos juegan un papel pasivo y simplemente acumulan la información que el docente les ofrece. Esta es una posición influenciada también por Freire, que implica que los participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una óptica crítica, que les permita desarrollar habilidades de análisis que pueden aplicar posteriormente a cualquier situación.

Segundo, el proceso de investigación permite a los miembros de la comunidad aprender como conducir investigación (por ejemplo, aprender a encontrar información pertinente en la Internet, o aprender a comunicarse con grupos u organizaciones similares para ganar apoyo y expandir recursos) y valorar el papel que la investigación puede jugar en sus vidas.

Tercero, los participantes en IAP aprenden a entender su papel en el proceso de transformación de su realidad social, no como víctimas o como espectadores pasivos, sino como actores centrales en el proceso de cambio. Finalmente, el promover el desarrollo de conciencia crítica entre los participantes, se convierte en un proceso liberador. Freire (1970) argumenta que el individuo que adquiere una visión crítica del mundo experimenta un cambio cualitativo que lo afecta y transforma por el resto de su vida.

Actividades Centrales de la investigación-acción participativa

Balcazar resalta tres actividades centrales de la investigación acción participativa, a continuación, se enuncian según el autor, para pasar adaptarlas al desarrollo metodológico del proyecto:

Investigación

Esto se refiere al papel activo que los participantes juegan en documentar la historia de su experiencia o su comunidad, analizar en forma sistemática las condiciones actuales de su problemática y las condiciones que previenen el cambio en el ámbito local (análisis funcional de antecedentes y consecuencias). Una vez identificadas las necesidades, los participantes determinan las prioridades y organizan grupos de acción para planear en forma sistemática el proceso de solución de los problemas.

Educación

Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite identificar las causas de sus problemas (alejándolos de posiciones victimizantes como la superstición y la desesperanza aprendida) e identificar posibles soluciones. El propósito es enseñar a la gente a descubrir su propio potencial para actuar, liberándoles de estados de dependencia y pasividad previos, y llevarlos a comprender que la solución está en el esfuerzo que ellos mismos puedan tomar para cambiar el estado de cosas.

Acción

Los participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas, utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o gremios. Estas actividades están interrelacionadas y forman un ciclo dinámico.

Desarrollo de la Metodología

El objetivo central enunciado se desarrolló a partir de cuatro objetivos específicos.

Lo primero que se hizo fue tomar entre el segundo semestre del 2021 y el primero del 2022, dos de las bibliotecas del SBPM.

1. El Parque biblioteca Presbítero José Luis Arroyave – San Javier, ubicado entre la Comuna 12 y 13 de la ciudad de Medellín.
2. Biblioteca Público Barrial Fernando Gómez Martínez – Robledo, ubicado en la Comuna 7 de la ciudad de Medellín.

En dichos espacios se realizaron dos talleres denominados Libro y Memoria, orientados a la creación de libros de artista, tomando como insumo principal libros reciclados; los cuales habían sido donados a las U.I y que por sus condiciones temáticas y/o físico-ambientales, no se consideraron acordes a las políticas de desarrollo de colecciones del sistema bibliotecas públicas de Medellín.

Dicha actividad enmarcó su temática alrededor de la memoria y el territorio, con el fin de que las creaciones resultantes hicieran parte de la colección local de cada una de las bibliotecas, se acordó con los participantes al inicio del taller, que los libros de artista que fuesen creados pasarían a ser donados a la biblioteca y que estos integrarían dicha colección, reflejando su registro en el catálogo del sistema de bibliotecas, junto con la autoría de cada uno de ellos.

Los talleres contaron con una periodicidad semanal, el primero en el PBSJ tuvo un total de ocho encuentros, el segundo en la BPFGM, contó, con 16 encuentros fijos y otros adicionales a demanda de los participantes, para asesoría y acompañamiento personalizado. Se trabajaron diversas temáticas centrales desde la perspectiva de los asistentes, como lo fueron la flora

(huertas), la violencia, la fauna (zarigüeyas), las transformaciones sociales, la música, la juventud, a partir de diversos ejercicios y creaciones en donde se involucró el dibujo, la escritura, el collage, entre otras técnicas libres, apuntando a la exploración, comprensión y creación de libros de artista.

En el taller se elaboraron diferentes formatos de libros, como lo son el libro acordeón, formato ruana (para comprender la idea de *fanzine*), creaciones colectivas a partir del cadáver exquisito y el libro de artista a partir de la intervención de libros reciclados.

Desarrollo temático de los talleres:

1er taller:

Cartografía literaria alrededor del tema de la memoria y el territorio.

Se realizó un mapa de la comuna tomando como soporte hojas desprendidas de un libro reciclado, el cual se plegó formando un formato mayor de 2 m. x 1,25 m., sobre este se dibujó el croquis de la Comuna 7, identificando en él sus barrios.

Se hizo lectura al azar de diferentes capítulos del libro: las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, con el cual se crearon nuevas ciudades plasmándose en el mapa junto con sus convenciones.

2do taller:

Acercamiento al libro de artista, definición, ejemplificación y ejercicio en conjunto enmarcado a la creación de un cadáver exquisito con material extraído de libros reciclados.

Selección del libro reciclado a intervenir.

3er taller:

Los objetos y la memoria: creación de un museo de la memoria a partir de objetos con carga emocional, llevados por los participantes. Trabajo de memoria, descripción, dibujo, dimensionalidad en el espacio.

4to taller:

Creación de un libro de artista tipo acordeón a partir de los objetos y la memoria.

Acompañamiento e investigación alrededor de los temas a trabajar para la creación del libro de artista.

Lectura grupal del libro: sobre libros.

5to taller:

Libro de artista tipo acordeón (*fanzine*) creación colectiva, desde el planteamiento del cadáver exquisito, respondiendo a la pregunta ¿para ustedes que es la memoria?, desde el libro:

Guillermo Jorge Manuel José / Mem Fox.

Acompañamiento alrededor de la ejecución del libro de artista.

6to taller:

Zoom y Re-zoom de Istvan Banyai (la memoria en mi yo de la infancia y el yo de mi futuro).

Acompañamiento alrededor de la ejecución del libro de artista (libro reciclado).

7mo taller:

La memoria y el azar (serie de preguntas alrededor de los recuerdos y su posibilidad de evocarlos, al lanzar los dados).

Acompañamiento alrededor de la ejecución del libro de artista (libro reciclado).

8vo taller:

Cadáver exquisito en ilustración, formato de libro de artista, acordeón doble, creación colectiva, respondiendo a ciertas categorías y lo que evocan: un olor, una textura, un animal, un objeto, un sabor, un lugar, un juego, una comida, un sueño, una pesadilla, una sensación.

Acompañamiento alrededor de la ejecución del libro de artista (libro reciclado).

9no taller:

Acompañamiento alrededor de la ejecución del libro de artista a partir del libro reciclado.

Como se mencionó, se generaron otros encuentros que se dinamizaron a partir de otros ejercicios, lecturas y acompañamiento a los procesos.

El desarrollo metodológico que dio por culminado el primer ciclo del proceso y para fines de la investigación se enmarcó en un conversatorio reflexivo sobre los libros de artista resultantes y la experiencia vivida durante la ejecución de las actividades. Durante el encuentro se expusieron los libros de artista en la sala infantil de la BPFGM, permitiendo un diálogo abierto entre participantes del taller de ambas bibliotecas. Un espacio que se dinamizó a partir de relatar la experiencia, ampliar la idea del libro de artista y exponer las temáticas tratadas en los libros de la mano de sus creadores con la comunidad.

Los libros de artista y algunos de los ejercicios desarrollados en el taller, estuvieron expuestos durante tres meses, en el aula múltiple de la biblioteca Fernando Gómez Martínez.

Imagen 3: Socialización Libro y Memoria BPFGM

Al concluir la exposición, los libros pasaron a ser donados por los participantes; tal y como se mencionó anteriormente, se vincularon a la colección local de cada una de las dos bibliotecas, siendo registrados en el catálogo para que fuesen consultados por los usuarios dentro de los espacios, dando fe del proceso artístico y la correlación del material y su temática en el territorio.

El personal de las respectivas U.I, encargados del proceso de catalogación, ingresaron los materiales a la colección relacionando a los participantes como autores principales de los libros de artista, el material reciclado se transformó y adoptó otra apariencia desde la expresión plástica alrededor de la memoria, integrando un espacio público para su custodia y preservación.

Resultado 19 de 944

Número de ficha: 681866

bibliografía desplegue etiquetas

Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema. Ir a la página de acceso

Compartir

Clasificación local MEL/SJ 0043

Autor Vásquez Vásquez, Natalia Andrea, 1990-

Título Echar raíces: de plantas y memoria / Natalia Vásquez

Pie de imprenta Medellín : [s.e.] , [2021]

Descripción [32] p. : il., fotos, láminas

Serie local Libros de artista

Nota general Contiene códigos QR para aplicaciones e información de interés relacionados con flora y siembra. Las 8 hojas finales forman un herbario que contiene especies endémicas

Nota de Resumen Este libro de artista es solo una pequeña muestra de una lucha que se ha librado con amor, arte, optimismo, berraquera y esperanza. En este libro están algunas de mis memorias de una comunidad que resiste y avanza, que ha pasado por todo un proceso de siembra...tomado de la introducción del libro

Materia Flora urbana -- Comuna 13 San Javier (Medellín, Antioquia)
Memoria social -- Comuna 13 San Javier (Medellín, Antioquia)

Materia Nombre Geogr... Comuna 13 San Javier (Medellín, Antioquia)

Nota de idioma Español

Acervo

Mostrar 10 registros

Buscar:

Código de barras	Biblioteca	Clasificación	Vol. / Pte. / No. / Tomo / Ej.	Ubicación	Tipo	Estado
50000224432	PB - PRESBITERO JOSE LUIS ARROYAVE - SAN JAVIER	MEL/SJ 0043	Ej. 1	Sala mi barrio / corregimental	Libros	Consulta Interna
Código de barras	Todas	Clasificación	Vol. / Pte. / No. / Tomo / Ej.	Ubicación	Tipo	Estado

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Imagen 4: Registro de libro de artista en Janium (catálogo del Sistema de bibliotecas)

Préstamo Devolución Renovación Usuarios Multas Aparfado Despliegue de usuario Solicitudes Búsqueda avanzada Chat Terminar Ayuda

Version: 1.0.0 / 18/07/2024 / Español

compartir bibliografía desplegue etiquetas

Clasificación local VIO/FG 0003

Autor Chavarria Lezcano, Damaris Yuleith, 2005-

Título Anónimo / Damaris Chavarria

Pie de imprenta Medellín : [s.e.] , 2022 Referencias: 177

Descripción 46 p. : il., fotos, láminas

Serie local Libros de artista Referencias: 6

Nota general Contiene recortes de prensa sobre los diferentes tipos de violencia y un bolsillo con palabras recortadas de periódicos

Nota de Resumen En este libro de artista, encontraras una serie de noticias que representan aspectos negativos de la comuna 7 (Robledo) que hace parte de un territorio mayor que es Colombia, temas como: venta de estupefacientes, homicidio, robos, acoso, tráfico de fauna silvestre, fleteo, estafa, incendios, ataques armados, problemas de saneamiento, hacen parte de este recortido, junto con una serie de palabras y frases sacadas de varios periódicos de la ciudad, alimentan esta propuesta artística que se construye a partir de la cotidianidad que se ha vuelto paisaje, que todos vemos y criticamos, pero son pocos los que hacen algo para cambiar una realidad que nos atañe a todos. He aquí mi granito de arena para reflexionar, socializar y tal vez generar cambios contundentes que nos una a todos, porque unidos en pro de cosas positivas, podemos hacer más.
¿Qué haría usted para el cambio?...Tomado del separador del libro

Materia Violencia urbana -- Comuna 7 Robledo (Medellín, Antioquia)
Memoria colectiva -- Comuna 7 Robledo (Medellín, Antioquia)
Comuna 7 Robledo (Medellín, Antioquia) Referencias: 3

Nota de idioma Español Referencias: 100

ordenar desplegue

Código de barras	Biblioteca	Clasificación	V. / Pte. / No. / T. / Ej.	Ubicación	Tipo	Estado
50000257227	PROXIMIDAD - FERNANDO GOMEZ MARTINEZ	VIO/FG 0003	Ej. 1	Sala mi barrio / corregimental	Libros	Consulta Interna

ordenar desplegue

Imagen 5: Registro de libro de artista en Janium (catálogo del Sistema de bibliotecas)

Análisis

El taller del Libro y Memoria permitió generar un recorrido alrededor del libro, libro de artista, memoria y territorio, generando diversas creaciones y reflexiones sobre los temas mencionados.

Para este análisis, se partió de la metodología desarrollada, se tomaron algunas actividades realizadas en el taller y se ahonda en ellas, para comprender el sentido que cobra el libro de artista como herramienta pedagógica en la biblioteca pública.

Cartografía literaria

Este ejercicio enfatizó la idea de comprender el libro como un soporte en un formato amplio, que se desplegó en el espacio para pensar el territorio dinamizado por el croquis de la Comuna 13 y 7 respectivamente. A partir de un libro detonante: las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, se buscó que los participantes describieran su perspectiva de ciudad desde la experiencia, para que posteriormente fueran plasmadas en alguna parte del mapa, junto con sus convenciones.

La actividad permitió reflexionar sobre la ciudad, la comuna, el barrio, plasmados a través de textos y recreados en el espacio sobre un formato mayor hecho a partir de hojas de libros, en donde todas las perspectivas se expandieron, entrando en diálogo y convergencia, en similitudes y discrepancias, entre realidades y ficciones construidas desde la experiencia de cada uno de los participantes. Se pasó a trabajar desde el imaginario individual para integrarlo en una narrativa colectiva.

Nuevas narrativas

Este ejercicio se dio bajo la premisa de construir nuevos textos a partir de la extracción de frases, palabras e imágenes de interés para los participantes, tomando como base diversos libros reciclados. Una vez extraídas las frases se propuso crear de forma libre otros textos sobre hojas de acetato que evocaran la memoria, buscando dar un sentido lógico y coherente pegando el material extraído. Este ejercicio se hizo de manera individual y de forma colectiva, buscando dinamizar un primer acercamiento a esas narrativas desde el material libro y la construcción de nuevo significado. Aunque el ejercicio no apuntó directamente a la creación de un libro de artista, este se encontró acompañado de un proceso pedagógico, de creación literaria y de composición desde el collage, sobre los temas de memoria y territorio, sirviendo como material y detonante creativo para los demás ejercicios.

Los textos resultantes de la actividad individual apuntaron a temas similares en donde las mujeres fueron protagonistas, permitiendo así un diálogo alrededor de las composiciones. El texto colectivo se creó de forma abierta, invitando al espectador a aportar a la construcción del texto, el cual se creó y estuvo expuesto entre los meses de mayo y septiembre, sobre un vidrio de 120 cm. por 60 cm., resultando una narrativa variada y poética que apuntó a la nostalgia, las relaciones sentimentales y el existencialismo.

El museo de la memoria

Este ejercicio generó un primer acercamiento a la construcción de un libro de artista tipo acordeón simple, una construcción que comenzó siendo colectiva para terminar en una acción individual desde la perspectiva de cada uno de los creadores, partió de la idea de que cada participante debía llevar un objeto con una carga emotiva de memoria, dicho objeto no podía ser mostrado a los compañeros, y tenía que ser descrito con sus características físicas, forma, color, textura entre otros aspectos que consideraran, pero sin mencionar la esencia del objeto; a lo que cada participante interpretó dicha descripción para traducirla a través del dibujo en un formato de cartulina de 18 x 65 cm. Posterior a ello el participante develó el objeto y habló sobre él y su carga emocional-memoria, a través de representar en el espacio con cinta de enmascarar un museo con sus respectivas salas y nombres, cada objeto correspondió a un espacio con su respectivo guía. Este ejercicio hasta ese punto profundizó en la memoria que encierra los objetos y sus dueños, generando coincidencias significativas alrededor de lo que para cada objeto representa y lo que nos hace recordar, en este caso fueron personas con historias de distancia, de vida, de muerte, de ausencias que se hacen presentes al nombrarlas y evocarlas en algo palpable y simbólico.

El ejercicio culminó con la intervención del formato en donde se esbozaron las descripciones de los objetos, tomando los relatos de los compañeros durante el encuentro en el “museo” se hiló toda una historia, atravesada por los objetos y su memoria.

Se dieron unas restricciones creativas para el ejercicio, por un lado del soporte se intervino la composición con los objetos de todos los compañeros, y por el lado contrario se trabajó con el

objeto que cada quien llevó, el formato se plegó en forma acordeón, se le crearon unas tapas y se le dio una caracterización.

Sobre este ejercicio, el paso a paso fue muy significativo, ya que se resolvió a través de una serie de actividades, desde la percepción de cada quien por el objeto que tenían desde la descripción, y la interpretación del otro ante lo invisible, que se vuelve latente con la palabra y el dibujo, para pasar a mostrar ese objeto y narrar esa historia que encierra y luego trasladarlo en un soporte (libro) en el que los objetos coinciden para contar una historia.

¿Para ti qué es la memoria?

Esta actividad partió de la lectura del libro Guillermo Jorge Miguel José de Mem Fox, un recorrido alrededor de las emociones que avivan los objetos y los recuerdos que vuelven a partir de estos, Guillermo Jorge es un niño que trata de recuperar las memorias perdidas de su amiga, una adulta mayor, la señorita Ana y para ello resuelve que los objetos son la mejor manera de retomar los recuerdos. Tras la lectura del libro se les preguntó a los participantes, ¿para ellos qué era la memoria?, a lo que debían de responder a partir de una construcción colectiva tipo cadáver exquisito, sobre un formato básico de *fanzine* tipo ruana y hecho en una hoja de bloc, (un formato básico y sencillo que puede ser la base de un libro de artista) cada uno propuso una portada para su librito de 8 páginas, resultante del formato ruana y se lo pasó al compañero de la derecha quien debía darle continuidad a lo propuesto por el compañero y así se rotaron los formatos hasta culminar cada página del librito.

Este ejercicio arrojó bellos resultados desde el dibujo, la escritura y los acrósticos alrededor de darle respuesta a la pregunta combinando varios pensamientos, en este sentido la polisemia que propone el libro de artista entró en juego para dar como resultado múltiples interpretaciones

en cada uno de los librillos resultantes, además la reflexión sobre el proceso, el libro trabajado, el tema abordado y el resultado final.

A continuación, se comparten, algunos de los textos resultantes:

“Memoria: Construir, crecer, avanzar, presente, modificar, tiempo, momentos, historias, recuerdos, sueños, sensaciones, acciones, personas. Una marca que late y se queda tatuada en el alma y en la cabeza, a veces late y delata, revolcando emociones, desatando nudos, memorias que nos hacen ser nosotros y ser únicos en medio del caos de la realidad y la historia, el tiempo nos devora para olvidarnos”.

“¿Qué es la memoria? el tiempo pasa, el tic tac de un reloj de arena se refleja como bucle ante la experiencia, lo inevitable se ve permeado por vivencia que quedan marcadas en lo que somos, un cúmulo de emociones transgresoras. Las barreras son imaginarias. Imaginar que a pesar de todo lo que pase en nuestras vidas, el tiempo corre, las experiencias pasan, los momentos terminan... pero las memorias quedan grabadas en nuestras mentes como las letras en un libro... pero ¿esas memorias serán eternas? Claro, aunque no las recordamos aún viven en una parte de nuestro cuerpo, son como cicatrices que no se borran, sino que ya no se ven, pero se pueden sentir y somatizar en lo que somos, esas marcas, cicatrices nos representan, conforman y forman nuestra identidad: todo lo que soy siento y expreso”.

El ejercicio también se hizo con un grupo de habitantes de calle en proceso de resocialización, quienes a partir de la pregunta, recordaron su infancia, recordaron su vida antes de las calles, a sus familias ausentes, su proceso, trataron de recordar lo que para algunos de ellos las drogas se les llevó, se expresaron y otros exorcizaron eso que les apremiaba el pecho, aprovechando el espacio y el ejercicio para expresarse con los otros, fue un momento significativo de confianza,

que se apoyó en el lenguaje oral, más que en el formato propuesto para responder al ejercicio, en ese sentido se hace aún más valioso el proceso, puesto que los participantes se apropiaron del tema y llevaron el ejercicio a otro nivel adaptándolo a sus necesidades.

Libro de artista a partir de libros reciclados

Los talleres de Libro y Memoria se enfocaron en trabajar diversos ejercicios creativos para acercar a los participantes al concepto libro de artista, desde los temas de memoria y territorio, del cual se propuso una creación final y transversal soportada en un libro reciclado de escogencia del participante, ofrecido por las bibliotecas o llevado por el asistente a su elección, abordando el tema y dinamizando su creación y resultado final a proyectarse como un material de consulta interna en las respectivas bibliotecas.

Para la escogencia del libro, el participante debía tener varios aspectos en cuenta, puesto que el libro parte de ser un soporte, pero al ser un soporte también tiene un contenido que puede ser de interés o no para el creador, su forma, tamaño, tipo de papel, cantidad de páginas, tipo de tapa blanda o dura, el estado del soporte, entre otros aspectos son variables importantes para la intervención del material.

Tras tener claro el tema a trabajar y una idea del libro que pudo servir para representarlo, se socializaron entre todos con la intención de nutrirlo con ideas del otro.

Durante el primer taller, el realizado en el PBSJ, se crearon cuatro libros de artista uno sobre flora en el territorio, otro sobre las transformaciones que ha generado las escaleras eléctricas en la Comuna 13, otro que contrastó la violencia en la comuna, con la violencia a nivel Medellín y un último alrededor de las zarigüeyas y las anécdotas generadas con estas y los habitantes.

Cuatro puntos de vista sobre el territorio, en donde se generaron diversos ejercicios plásticos, investigativos y subjetivos parte de la experiencia del taller de Libro y Memoria.

A continuación, se comparte la descripción de cada uno de los libros resultantes:

Echar raíces de plantas y memoria - Natalia Vásquez

La temática de este libro de artista es la flora, buscando ahondar sobre diferentes plantas que abundan en el territorio, generando una metáfora desde el proceso de siembra con la Comuna 13 y así mismo con el guayacán y su ciclo de florecer, deshojarse, y renacer. El libro también contiene una serie de QR, de aplicaciones sobre identificación de plantas, huertas comunitarias del territorio, la memoria y las plantas en la comuna.

La construcción de este libro se basó en un proceso investigativo que anuló el contenido del libro reciclado base, la participante tomó varios bloques de hojas y los forró con papel Kraft y sobre estos generó diferentes intervenciones con texto e ilustraciones, además enmarcó algunas plantas reales recolectadas del territorio, junto con datos precisos de cada una.

Cuando la vida cambia de color - Lina Serna

Este libro de artista buscó representar las dinámicas cambiantes de la Comuna 13, a partir de la experiencia y la memoria alrededor del grafiti, cada gesto plástico está dinamizado en busca de

evidenciar las narrativas de un pasado y un presente, la operación Orión, las hinchadas de fútbol, el comercio y el anhelo cambiante de un presente mejor.

Este libro de artista tomó el libro base agrupando algunas hojas, se hicieron representaciones con lana, dibujo, texto, además se le adhirieron algunas páginas con dibujos diversos alusivos a la propuesta que estuvo enmarcada desde la experiencia propia de la participante.

Medellín turística, el amor por la tierra de uno nunca se olvida - Juan Diego Paniagua

El libro integró el contenido original del material con intervenciones plásticas, generando diferentes gestos que hablan de la violencia que data de los españoles, abriendo así un abanico de posibilidades alrededor del territorio, desde lo simbólico y lo arquitectónico, convirtiéndose en un espejo del creador (participante) y su experiencia.

El libro representa diferentes manifestaciones de violencia a través del dibujo y el collage, una serie de ilustraciones externas buscaron generar una resignificación de la violencia desde la colonización española en Antioquia comparándola con la actualidad y las transformaciones del territorio en la Comuna 13, la cual hace parte de un territorio mayor que es Medellín.

Anécdotas de Zarigüeya - Cristian David Parra

El libro muestra una serie de anécdotas que se han tenido con zarigüeyas, dentro y fuera del entorno de acción, además se adjuntan una serie de datos sobre dichos marsupiales. Este libro con enfoque ambiental apuntó a recalcar la importancia de la zarigüeya en la memoria del territorio.

Este libro de artista se creó a partir de dibujos, textos y recortes que se conjugan en un proceso investigativo y que involucran la representación del tema, desde diferentes perspectivas, la científica y la anecdótica (experiencia) de varias personas que han interactuado con este mamífero, buscando así resarcir su importancia ambiental.

Por otro lado, del taller realizado en la Biblioteca Fernando Gómez Martínez - Robledo, surgieron tres libros de artista: unos sobre violencia desde una experiencia personal, otro sobre violencia a nivel de territorio y un último con enfoque musical, sobre músicos de la zona. El taller realizado en PBSJ, sembró las bases para adaptar el taller en la biblioteca de Robledo, mejorando la metodología y ampliando un poco más el campo de reflexión y ejercicios sobre el libro de artista.

Como ejercicio adicional se les propuso a los participantes que escribieran un pequeño texto que diera cuenta de lo que el espectador de su libro iba a encontrar al explorarlo.

A continuación, se describe el análisis del proceso de cada libro y el texto creado por el autor:

Anónimo - Damaris Chavarría

Este libro planteó una reflexión sobre la violencia en Robledo, desde diferentes aspectos encontrados en periódicos y sus noticias, la participante nutrió su libro con artículos, recortes, collages y dibujos que permiten al lector comprender las variadas dinámicas de violencia que se viven en la comuna: la agresión física, el robo, los asesinatos, entre otros aspectos. El libro utilizado, reafirma y cuestiona de una manera poética y crítica lo que se quiere. Su interés por el

tema se enmarca en una necesidad personal de hacer latente y reflexionar sobre lo que se ha vuelto parte del paisaje. Al principio la búsqueda de la información y el representarla en el formato libro se le dificultó, pero a medida que fue haciendo el rastreo de noticias, supo cómo reflejar el tema y el material que tenía en el libro soporte.

Chavarria, (2022):

En este libro de artista, encontrarás una serie de noticias que representan aspectos negativos de la Comuna 7 (Robledo) que hace parte de un territorio mayor que es Colombia, temas como: venta de estupefacientes, homicidio, robos, acoso, tráfico de fauna silvestre, fleteo, estafa, incendios, ataques armados, problemas de saneamiento, hacen parte de este recorrido, junto con una serie de palabras y frases sacadas de varios periódicos de la ciudad, alimentan esta propuesta artística que se construye a partir de la cotidianidad que se ha vuelto paisaje, la cual todos vemos y criticamos, pero son pocos los que hacen algo para cambiar una realidad que nos atañe a todos. He aquí mi granito de arena para reflexionar, socializar y tal vez generar cambios contundentes que nos una a todos. ¡Unidos en pro de cosas positivas, podemos hacer más!

¿Qué haría usted para el cambio?

La 7 - Juan Pablo Yela

Este libro de artista plantea un recorrido a través de diferentes músicos del territorio, compilando variados aspectos que resaltan su quehacer, siendo el mismo autor un músico que se integra a su contenido. Para el caso de este libro, el participante evidenció como una dificultad en

su proceso creativo, el compilar la información y escoger el orden que llevaría el libro, su ejercicio dependió de otras personas, su estrategia varió hasta que logró resolver ciertas representaciones sobre la música en la Comuna 7, llegando a un buen resultado, a partir del uso de cortes, dibujos, texto, papel periódico y QR's.

El libro que escogió fue un diccionario, el cual no aportó mucho a lo que pretendía, debido a esto anuló parte del contenido y le retiró varias de sus páginas. El título de su libro hace alusión a la séptima. Siendo un acorde formado por la superposición de cuatro notas musicales, cada una distante, una tercera en relación con la nota anterior, de donde resulta que las tres notas siguientes a la nota fundamental se encuentran a intervalos respectivos de una tercera, una quinta y una séptima de la nota.

Yela, (2022):

¿Alguna vez has pensado que el barrio donde habitas puede estar rodeado de talento artístico, de personas que se están formando en la música, y que, probablemente hayas escuchado en una de sus presentaciones?

Pues así es, Robledo cuenta con muchos artistas en formación (para finalidades de este libro, enfocado en música), los cuales en su mayoría inician en la Red de Escuelas de Música para luego seguir su camino y llegar a ser profesionales. Muchos de estos artistas aprovechan los diversos lugares de nuestro territorio -Robledo- para dar sus presentaciones y hacer de “La 7” una zona artística. Sin embargo, muchos habitantes no tienen conocimiento de dónde se encuentran estos lugares ni los músicos que viven con nosotros.

Por eso, crear memoria de Robledo como música es necesario, y así, este libro de artista busca aportar “su granito de arena” en esa tarea. Si quieres conocer algunos de los artistas que te rodean, de los lugares donde suelen realizarse las presentaciones artísticas, de quién es la persona que está atrás de esas melodías y de cómo suena Robledo, este es el libro indicado.

Te invito a que escuches lo que el alma de cada artista tiene para contarte.

Violencia - Daniela González

Este libro de artista alberga la violencia desde lo vivencial y la experiencia de su creadora, a través del uso de dibujos que se atraviesan en el libro contando variadas historias que se hilan, una con otra a través de capítulos, la participante supo resolver de manera creativa lo que pretendía, utilizando como soporte un libro sobre cuentos de terror que aportó de manera significativa generando un juego entre las imágenes del libro y las imágenes creadas.

La tapa es intervenida con palabras alusivas a la violencia en forma de crucigrama, enlazando unas con otras fueron extraídas del mismo libro, buscaron representar la ausencia y la muerte de personas como almas que recorren lo narrado.

González, (2022):

Este libro de Artista tiene como finalidad escribir con ilustraciones, las historias que se vivieron en Robledo a principios del 2010, desde la perspectiva de una niña, la mayoría de estas historias cuentan que las calles no solo son cuentos, y son historias que se deben escribir para

que existan en la memoria de sus habitantes y el territorio, para que no se vuelvan a repetir, creo que es importante contar tan siquiera un poco sobre lo que las personas pasan o pasaron de esa época y de todas las épocas alrededor de la violencia, de lo que alguna vez estuvo y aún está.

Imagen 6: proceso libro de artista: Violencia

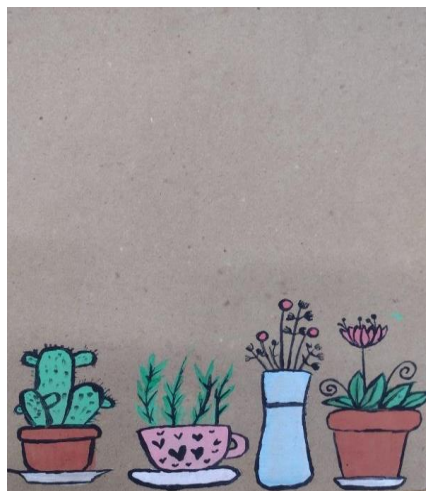

Imagen 7: Proceso libro de artista: echar raíces.

Conclusiones

Las conclusiones de este proceso van acompañadas de varias reflexiones que se generaron durante y después de la ejecución de las actividades. Para el cierre del ciclo se realizó una socialización y exposición de los libros resultantes dando así cumplimiento al último objetivo específico de este proyecto, tanto en ejercicios, como el trabajo final que se dimensionó desde la creación de libros de artista a partir de libros reciclados, en dicha socialización surgieron muchas de las conclusiones enunciadas a continuación.

Desde lo pedagógico:

Romper la barrera de enfrentar el libro de artista, a un espacio fuera del espacio artístico y vincularlo a un espacio bibliotecario, con personas con intereses o no sobre el arte, fue un reto que implicó una sensibilización pedagógica, alrededor del lenguaje utilizado y la forma de acercar el tema, siendo este, un tema complejo. Se logró generar una apropiación de este y un interés que se proyectó en los ejercicios propuestos y los resultados obtenidos.

Desde lo metodológico:

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto fue una metodología basada en la investigación de acción participativa (IAP), permitiendo una versatilidad en lo propuesto que varió entre ejercicios colectivos e individuales desde la creación paso a paso, la socialización de las ideas, el diálogo, la observación, la participación y el acompañamiento constante.

La metodología se adaptó a la recurrencia de los participantes, viéndose en algunos momentos cambiante, ya que en algunos encuentros asistieron unos participantes y en otros no, lo que

implicó adaptarlos a actividades temporales y otras de proceso, para vincular ambas dinámicas durante el desarrollo del ejercicio investigativo.

Desde el impacto a los participantes:

Pensar el proyecto en biblioteca pública y bajo la premisa de la memoria y el territorio permitió la generación de reflexiones amplias sobre los intereses de los participantes; el tema en un primer acercamiento puede pensarse como limitante aún más para representarlo físicamente sobre un libro ya existente. Tras algunos ejercicios se llegó a la conclusión de que dicha restricción creativa, puede ser aplicada a cualquier ámbito de la vida, al ser concebida por un ser con memoria y experiencia, habitante de un territorio; para este caso se trabajó en dos espacios, surgiendo del ejercicio varios temas interés como lo fueron: la flora (huertas), la fauna (zarigüeyas), la violencia, las transformaciones del territorio y la música.

De estos se resalta la incidencia de la violencia, como tema de interés de los participantes, tanto en la Comuna 13, como en la Comuna 7, tres de los participantes abordaron dicho tema desde diferentes perspectivas, desde la generalidad de la Comuna 13 con Medellín, desde la generalidad de la Comuna 7 y desde la experiencia, de lo cual se concluye que el proceso de libro de artista fue la herramienta para expresar eso que duele, eso que deja marca individual y colectiva, por medio de un soporte impreso, una creación artística que resalta lo que se ha vuelto paisaje, proponiendo una reflexión consciente. Esto se evidenció tras la socialización y exposición pública que se hizo del proyecto, en donde se integraron ambas experiencias en un mismo espacio (San Javier-Robledo). Para los asistentes el tema de la violencia es aún muy tabú, surgiendo otras inquietudes, como: ¿Por qué hablar de violencia?, la violencia genera más violencia, para hablar de violencia también hay que hablar de no violencia y de perdón, la

violencia es una cicatriz que deja marca y hay que ser resiliente con ella, permitiendo así dinamizar el tema, desde diferentes aristas de interés, con diferente público (adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) y desde la polisemia y versatilidad que propone el libro de artista.

Sobre los materiales (los libros escogidos):

Tal y como se mencionó en el transcurso de este documento, los libros escogidos para el proyecto fueron libros donados por usuarios a la biblioteca y que, por sus características, no aportaban al acervo de la Unidad de información, lo que permitió darle una vida útil paso a paso.

Partiendo de la idea misma de reutilizar y aprovechar ese material en busca de aportar al ambiente, además que se les sugirió a los participantes utilizar material que tuviesen en sus casas, periódico, hojas recicladas, imágenes, revistas, reduciendo al mínimo los gastos externos para los ejercicios.

Se utilizaron estos materiales para la actividad central, buscando proyectar el tema del libro de artista a partir del uso de un formato libro existente. Se les dio otra vida a partir de un proceso artístico bajo el tema de la memoria y el territorio, lo que permitió que los libros pasaran a ser parte de la colección local de la biblioteca, siendo material de consulta para otros usuarios-espectadores, otorgándole la autoría al participante creador, incentivando así: la exploración artística, las dinámicas de la biblioteca, la colección de la biblioteca, la apropiación del territorio, la recuperación de la memoria, el aprovechamiento de los libros desde otra perspectiva y el enlace arte-libro y biblioteca, fomentando la creatividad y la construcción de conocimiento.

Desde el impacto en las bibliotecas:

El proyecto desde un principio se dimensionó alrededor de potenciar el libro de artista en las bibliotecas públicas, abarcando todas las posibilidades en dicho espacio, apoyado en el acuerdo 023 del sistema de bibliotecas y las directrices IFLA/UNESCO para biblioteca pública. El ejercicio de Libro y Memoria, aunque tuvo pocos participantes, prosperó como una apuesta por acercarse a la memoria y los territorios desde otra perspectiva, vinculando a los participantes en todo el proceso de creación para finalmente ser autores de los espacios.

Desde la biblioteca pública se ha permitido el diálogo y esa construcción de conocimiento enunciada en esta apuesta, abarcando diversos públicos que se han ido visibilizando desde el interés por la actividad y la articulación del área de servicios bibliotecarios del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, el sistema habitantes de calle y un grupo de tejedoras, fueron parte de esa integralidad que permeó el proyecto, además que tras culminar con los grupos base, se continuó con un nuevo grupo en la biblioteca Fernando Gómez Martínez y se dio continuidad con algunos participantes del grupo inicial en busca de trabajar el libro objeto y el objeto libro.

Se proyecta replicar esta apuesta a las demás bibliotecas, impactando participantes en los diferentes territorios y proponiendo la creación de colecciones de libros de artista que se integren a la colección local de las bibliotecas públicas.

El libro de artista es una herramienta potente que, desde su versatilidad y posibilidades, permite vincular diversas perspectivas (la polisemia) y diferentes gestos plásticos y temáticos, la biblioteca pública como espacio que dimensiona otras educaciones, fortalece esta dinámica proyectando así una pedagogía propositiva, en donde son múltiples las posibilidades para llegar a resolver lo que se plantea.

El arte y la bibliotecología se conjugan a través del material libro, desde su esencia, materialidad y abstracción, permitiendo la creación colectiva e individual, el diálogo y la reflexión continua, sobre temas reales de interés de los participantes, que se ven reflejados con múltiples planteamientos, cuestionamientos y respuestas que se expanden y transforman.

Referencias

- Antón, J. (1995). El libro de artista, <https://www.merzmail.net/libroa.htm>
- Antón, J. y Sanz, Á. (2012). El libro de los libros de artista, Bizkaia – España, L.U.P.I.
- Balcazar, F. E., (2003). Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en Humanidades*. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400804>
- Berenguer, A. (2011). La letra artificial. Sobre libros: reflexiones alrededor del libro de artista (p.43-50), Madrid – España, Sendemá.
- Betancourt, D. (2004). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo, <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf>
- Corte Constitucional (2015). Constitución Política de Colombia (1991) Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>
- Calvino, I. (2010). *Exactitud*, en *Seis propuestas para el próximo milenio* (p.84.85), Madrid – España, Siruela.
- Díaz, M. (2019). ¿Qué es eso que se llama pedagogía? *Pedagogía y Saberes*, 50, 11–28 <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/9485>
- Escobar, A. (2018). Aplicaciones Socioespaciales: una Apuesta para la Creación de Intervenciones Artístico-Pedagógicas por fuera del aula en el contexto de la Universidad de Antioquia. Recorrido por una Experiencia de Creación en el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, [tesis de pregrado]. Universidad de Antioquia.

Haro, S. (2013). Treinta y un libros de artista: una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado. Recuperado de:

<https://es.scribd.com/document/240185257/31-Libros-de-Artista-S-Haro>

IFLA/UNESCO (1994). Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública 1994,

<https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/public-libraries/publications/PL-manifiesto/pl-manifiesto-es.pdf>

Mínguez, H.; Ustritskaia, N.; [et.al]. (2014). Segundo coloquio internacional de cuerpos académicos de artes visuales: Libro de artista, territorios y fronteras. Memorias. Michoacan, Mexico, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.

Mínguez, H. (2010). Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión. Actas de diseño, v.9, p. 191.

Pastor, B. (2011). Posibilidades del libro como práctica artística: algunas herramientas para la creación. Sobre libros: reflexiones alrededor del libro de artista (p.43-50), Madrid – España, Sendemá.

Peiro, J.; Plasencia, C.; Evangelio, F.; [et.al] (2011). Sobre libros: reflexiones alrededor del libro de artista. Madrid – España, Sendemá.

Polo, M. (2011). El libro como obra de arte y como documento especial. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/pdf/635/63517100006.pdf>

Vélez, S. (2012). El libro álbum para la adquisición de competencias artísticas, básicas y la reflexión sobre el mundo real, [Tesis de pregrado]. Universidad de Antioquia.

Vilchis, L. (2011). Semiosis del libro de artista: significación y sentido. Sobre libros: reflexiones alrededor del libro de artista (p.51-59), Madrid – España, Sendemá.

Anexos

Libros de artista, proceso Libro y Memoria Parque Biblioteca San Javier

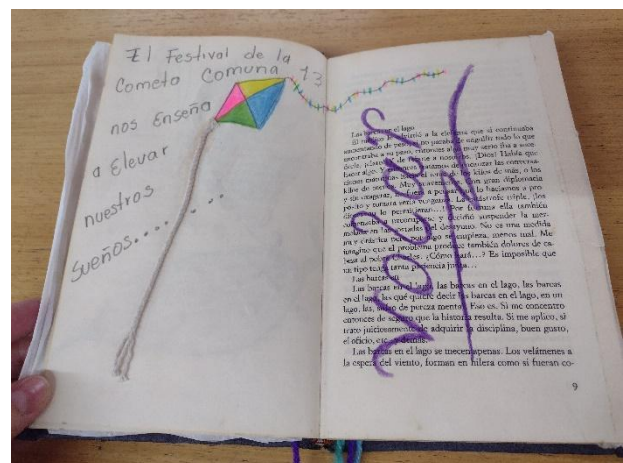
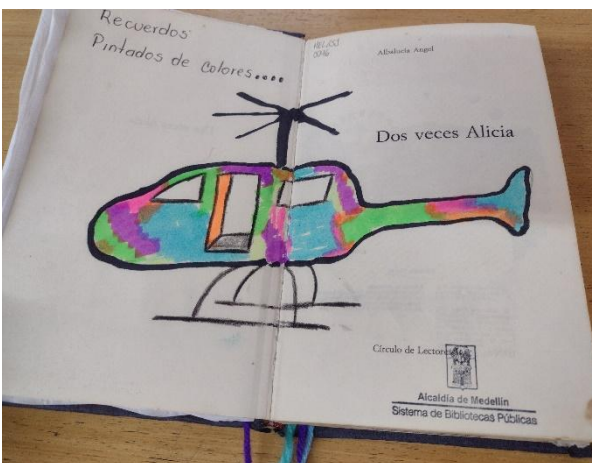

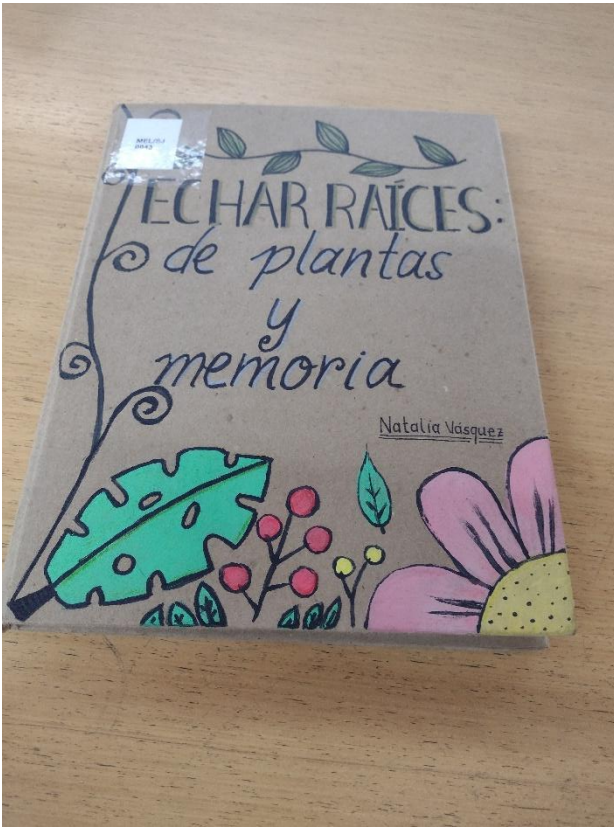
Anécdotas de Zarigüeya: Cristian David

Parra

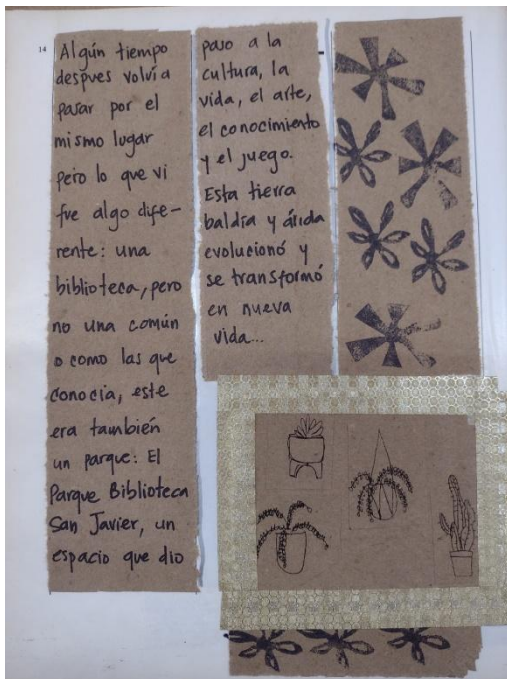
**Cuando la vida cambia de color: Lina
María Maya**

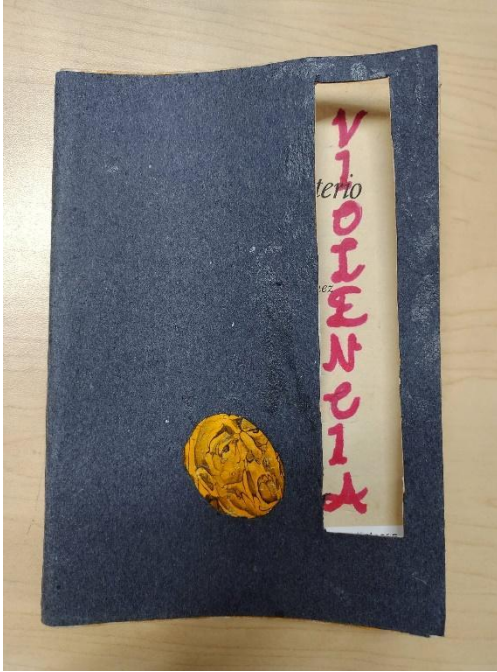
Echar raíces: de plantas y memoria.

Natalia Vásquez

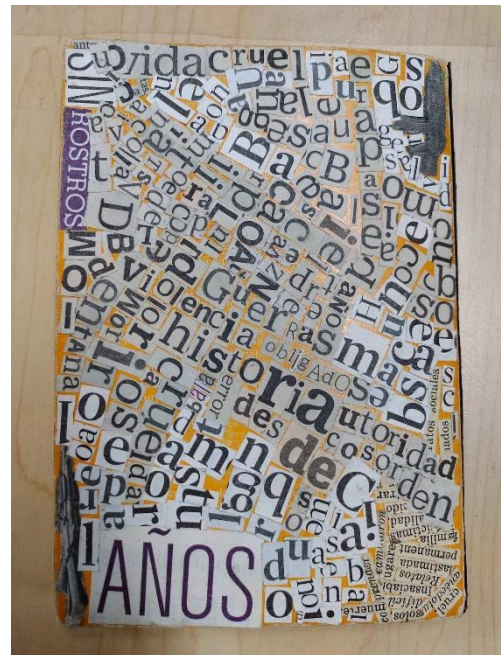

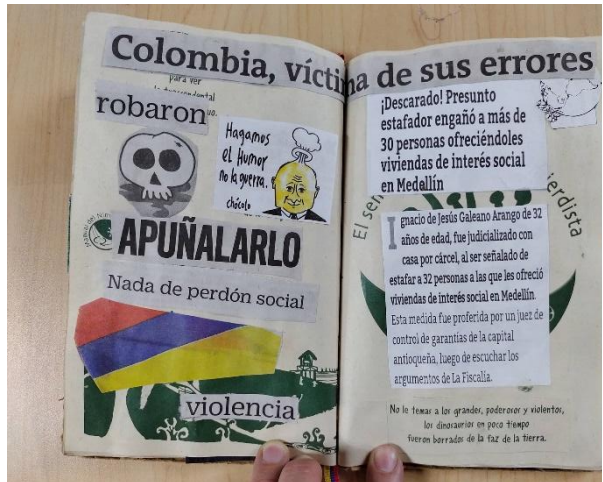
Libros de artista, proceso Libro y Memoria, Biblioteca Fernando Gómez Martínez

Violencia: Daniela González

Anónimo: Damaris Chavarría

Socialización final Libro y Memoria

#NOS MUEVE LA CULTURA Biblioteca Fernando Gómez Martínez

Libro y memoria

Los libros guardan memoria, los libros de artistas no solo guardan memoria; también cuentan historias con múltiples significados y gestos artísticos.

Ven y conversemos sobre los diversos temas que guardan los libros de artista, creados desde la biblioteca.

Jueves 14 de julio
4:00 p. m.
Sala infantil

SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN **bpp** BIBLIOTECA PÚBLICA MEDELLÍN Alcaldía de Medellín

Pieza gráfica

Exposición en el espacio

Evidencia del encuentro realizado entre participantes de ambos talleres en la biblioteca Fernando Gómez Martínez, en el cual se expusieron los libros de artista creados en ambos espacios.

Exposición: Libro y Memoria, Biblioteca Fernando Gómez Martínez

